Séquence 1 : La poésie du Moyen-Âge au 18ème siècle.

« Tempus fugit, l'art pour arrêter le temps ? ».
(temps) (fuit)

Problématique : De quelles façon le poète, par son art, permet-il d'appréhender le temps qui passe ?

La perception du temps est personnelle, unique, elle nous est propres.
« Carpe Diem » ---------> vivre au jour le jour, profiter à chaque instant.

Séance 1 : La création poétique

Questions sur les 3 textes :

1. Lire les 3 textes.
2. D'après Socrate, le poète n'est pas simplement détenteur d'une technique. L'inspiration est d'origine divine. Par le poète Dieu/Les Dieux transmettent un message : cet inspiration divine permet à l'artiste de perdre la raison, et d'entrer dans une sorte de « folie créative ».
   Ce n'est donc pas l'homme qui décide d'être un grand poète. C'est Dieu qui le lui dicte.

- D'après Ronsard, comme Socrate, l'inspiration du poète et du prophété est un don de Dieu. C'est Dieu qui donne à certains un âme et un esprit supérieur aux autres. Ces hommes sont au dessus des autres, à mit chemin entre l'homme et le Dieu.

- D'après Boileau, l'écriture est avant tout une affaire de technique est de travail. C'est l'application, le travail, et le temps passé, qui permettent au texte de devenir parfait pour lui, l'inspiration doit être maîtrisé et canalisé. Il n'y a aucune implication de Dieu dans l'art de l'écriture, contrairement à Socrate et Rousard.

Texte A :
_Divin → poète grâce à la Muse
_prophètes possédés → esclaves/privation de liberté/pantin/messager
→ valorisés / divins / uniques : ELUS
Ils sont privés de leur intellect, de leur faculté de raisonnement.
Ils sont pris par la divinité qui parle à travers eux.
L'inspiration chez Platon est donnée au poète par l'enthousiasme.

Texte B :
Dès la naissance, une possession se fait → folie / fantaisie / agitation.
Le poète devient omniscient → il sait tout sur tout : prédiction et vérité.
Le poète devient supérieur aux Hommes, c'est un poète narcisse : très

égocentrique.

Texte C :
Il faut persévérer, ça met du temps. La notion de travail est en opposition avec les textes A et B. C'est une perfectionniste.
Il faut travailler et maîtriser sa langue.
ART ? Artiste / artistique / artéfact / artifice / artificiel / artisanal / artisan

artiste	artisan
s'auto-proclame	par ses propres moyens
imagine	travail appris
doué/talent	
loisir	

Le poète est un artiste et un artisan qui va travailler les mots.
Pour Boileau, le poète est un artisan. Pour les deux autres auteurs, c'est un artiste.

Q5) Pour Ronsard, le poète est pourvu d'une supériorité aux hommes. Il possède un esprit subtil et vigoureux, il a un don de poésie et prédit les choses. Le peuple ne comprend pas et le dénigre (« bués », « sifflés », « moqués »).

Q7) Il faut avoir de l'imagination, de l'esprit libre et maitriser la langue.

Une catabase = descendres aux enfers.
Orphée est le premier poète = il chantait avec sa lyre la poésie → le lyrisme qui peut être positif ou négatif.

Le mot poésie est issu du grec poïen qui signifie créer ou fabriquer. Selon les textes, le poète apparaît soit comme un artisan (acquis) soit comme un prophète inspiré (inné).
La question du partage entre savoir-faire et inspiration accompagne toujours la création poétique.

Séance 2 : le sonnet pétrarquiste, à la base de la poésie française.
« de vos beaux yeux l'éclat outre mesure » = hyperbole exagérée beauté
« des jours, des mois, des cens »=gradation
14 vers/12 syllabes = alexandrins
2 quatrins/2 tercets
« l'amour pourrait alors rendre tel mon courage » = personnification
« je n'ose » = oser → peur du rejet
« vos cheveux d'or argentins devenir » = métaphore du temps qui passe
« s'éteindre », « pâlir » = euphémisme
Ponctuation : schéma identique dans les 2 premiers quatrains.
Seulement 2 phrases dans tout le poème.

« le temps s'oppose » - personnification.
Le temps et l'amour sont les 2 personnifications du poème, ce sont les thèmes du poème.
Ponctuation : les virgules servent à scander le rythme. Les 2 phrases ralentissent chaque étape en adéquation avec le thème de la souffrance.
Onmiprésence du temps qui passe qui est à la fois un obstacle et un allié.
« laisser les fleurs et la verte parure » = métaphore, exprime l'éphémère, l'impuissance de l'Homme a arrêter le temps.
« pompeux étalage » = hyperbole
Le registre utilisé dans ce poème est le registre pathétique.
V1 à V8 = utilisation du présent
V9 à V14 = utilisation du conditionnel (=il envisage)
L'absence de nom permet l'identification au lecteur.
Le dernier vers est un concento qui présente une touche d'espoir.

Analyser les extraits :
-de vos beaux yeux l'éclat outre mesure... s'étendre... pâlir
-vos cheveux d'or argentins devenir
-laisser les fleurs et la verte parure
-l'amour pourrait rendre tel mon courage
-des jours, des mois, des ans
-si le temps s'oppose

Les extraits :
1) : Pétrarque évoque le temps qui va passer et qui se lira dans les yeux de Laure qui perdront leur éclat pourtant si vif.

2) : Dans le prolongement du premier extrait, Pétrarque évoque les cheveux que le temps fera blanchir. Il oppose la couleur or des cheveux de Laure à la couleur argent qu'ils auront quand elle aura vielli.

3) : Pétrarque fiat ici allusion aux parures et aux vêtements dont se parent les jeunes femmes et qu'elles abandonnent lorsqu'elles viellissent au profit de parures plus tristes.

4) : Pétrarque évoque le fait que son amour pour Laure ne faiblira pas avec le temps et qu'au contraire, il lui donnera le courage d'espérer et de lui avouer son sentiment.

5) : Pétrarque utilise une énumération de valeur de temps de plus en plus importante. Ce procédé a pour but de montrer l'importance du temps passé à souffrir, donc de la puissance de sa souffrance est dont la puissance de son amour.

6) : Ce vers nous ramène au premier vers du poème dans lequel il dit son

espoir d'avoir le temps de voir viellir Laure et de pouvoir la convaincre de l'aimer. Dans le vers « et si le temps s'oppose... », il fait l'hypothèse d'une mort qu'il empêcherait d'accomplir son rêve.

Construction des figures de style :
Ce poème comporte quatre strophes. Les deux premières strophes sont construites de façon identique avec des rimes alternées sur le modèle ABBA. Les deux derniers strophes comportent trois vers chacune dont les rimes imbriquent sur le modèle AABBAA.

Les vers sont des alexandrins, c'est-à-dire qu'ils comportent 12 pieds.
Les deux premières strophes sont composés de quatre vers. Le poète prend le temps d'évoquer le temps qui passe, le viellissement. Les deux dernières strophes sont plus courtes car le poéte évoque le peu de temps qui resterait s'il venait à mourir. Pour donner la force à ses descriptions, il place les verbes en fin de phrases. De façon à mettre en valeur les mots auquel il veut donner de l'importance et qui figurent au centre du vers.

Deux façons générale, la poésie développe des motifs littéraires récurrents : dans le sonnet de Pétrarque, on retrouve le temps qui passe l'amour ou la souffrance lié à l'amour et le regard. Tout la problématique du texte tourne autour au temps qui passe qui représente à l'obstacle à son amour mais aussi l'allié et l'espoir d'une déclaration.
/!\ à défaut de trouver l'amour et de le partager, le sonnet devient un jeu littéraire de séduction qui va permettre de libérer la parole poétique, de créer.

Séance 3 : le carpe Diem.
Champ lexical de la pensée :
« passé », « pensées », « l'avenir », « présent ».
Je ne suis pas d'accord avec l'auteur car le présent n'est pas important.
« nous ne vivons jamais » signifie que l'auteur ne vit pas dans le présent, pourtant nous vivons dans le présent.
Je suis d'accord avec l'auteur quand on dispose à être heureux.

_ étude d'un extrait du cercle des poètes disparus :
comparaison de 2 façon d'exprimer le Carpe Diem.
Cet extrait de film rajoute la notion de mort à l'idée du Carpe Diem : en prenant conscience de notre mortalité, nous nous soucions davantage des moments à savourer et nous sommes plus concernés parce que nous vivons. Prendre conscience de sa mort, c'est espéré ne pas avoir de « j'aurais dû » mais de réaliser pleinement notre vie. Le tout est de trouver la modération.
→ Toutes les grandes personnes ont un jour été des enfants, mais peu s'en souviennent *St Exupéry*

Séance 4 : Ronsard, Sonnets pour Hélère :
Le fondateur de la pléiade au 16ème siècle.
_l'éloquence
_l'importance de la forme poétique
_fond : amour, sentiments, poésie
/!\ inspiration des modèles antiques et antérieurs (ex : Pétrarque, mythologie).

Les thèmes principaux du poème sont l'amour et la mort.
Ronsard écrit pour Héléne mais ne la nomme pas : c'est une identification. Il utilise l'impératif pour lui donner des Ordres ou des conseils.
Il l'exhorte à suivre le Carpe Diem. C'est un récit projection : une prolepse.
Rythme de la narration :
récit rétrospectif : analepse récit projeté = une prolepse
Coupure dans le récit : une ellipse narrative

Il associe la poésie à un chant.
V8 : caractère sacré de la poésie.
Ronsard est fantôme parmi les poètes glorieux.
Il lui fait du chantage affectif.

Problématique du texte : en quoi le portrait paradoxal d'Hélène permet-il au poètes de formuler une invitation au Carpe Diem ?

Introduction type :
1er étape : contextualisation :
Le poème étudié s'intitule « Quand vous serez bien vieille », et a été écrit par Ronsard au XVIème siècle. Ce dernier appartient au groupe de poètes de la pléiade qui apparaît pendant la Renaissance. Il a pour ambition de créer des œuvres dans la perfection de la langue française, dans l'imitation des grands modèles anciens et dans la célébration de la femme aimée.

2ème étape : présentation de l'oeuvre :
Ce poème est issu du recueil sonnets pour Hélène, publié en 1578 et dédié à l'une des trois muses de l'auteur.

3ème étape : présentation du texte :
Dans celui-ci, il est question d'une tentative de séduction sous couvert d'un chantage affectif : Le poète laisse entendre, dans une projection future, à son interlocutrice, qu'elle a tout à gagner à accepter son amour. A l'inverse, il lui laisse entrevoir un sordide avenir si elle se refuse.

4ème étape : Problématique :
A la lecture de ce texte, il 'agira de savoir en quoi le portrait paradoxal d'Hélène permet-il une invitation au Carpe Diem.

5ème étape : Plan :
Après avoir étudié la représentation de la femme aimée, nous observons le thème de la fuite du temps ainsi que du Carpe Diem dans ce sonnet.

Texte écho : Baudelaire, Une Charogne.

Portrait laudatif qui vient de la louange l'éloge. Il apostrophe la femme. Le texte évoque des idées paradoxales (contre la norme, la règle).
Evolution du poème à partir de la dixième strophe.
« Qui vous mangera de baisers » est un hypallages.
On ne s'attend pas à ce complément

Travail sur le texte à 3 étapes :
Etape 1 :
_Thèmes du texte
_qui parle, à qui ?
_effets produits par ce texte ? Pourquoi ?
_ou et comment est exprimé le Carpe Diem ?

Les thèmes du texte sont la mort et l'amour. C'est Baudelaire qui parle à la femme. « Le soleil rayonnait sur cette pourriture » est la personnification. L'auteur veut dire que le soleil peut avoir la chaleur pour réduire cette pourriture en cendre. « Oui ! Telle vous serez ô la reine des grâces » est l'hyperbole. L'auteur peut montrer qu'il aime bien sa femme, il lui fait les compliments. Carpe Diem est exprimé de façon diffuse dans tout le poème. Il traite de l'amour, de la mort et de la fuite du temps. La dernière strophe illustre bien le Carpe Diem avec un hypallage : « qui vous mangera de baisers ». Baudelaire évoque à la fois la beauté de la femme, l'amour et la mort.

Texte	Construction	Effets produits
Carcasse superbe	Oxymore opposition entre 2 idées différents	Ça permet de... ça produit... on peut comprendre que... → mise en valeur de quelque chose

Texte construit sur l'opposition avec des champs lexicaux du dégoût, de la répugnance. Plusieurs contradictions : oxymore, paradoxe et antithèse (2 idées qui s'opposent dans un paragraphe ou une phrase). Carpe Diem : vie et mort ensemble et vire avant d'être la charogne.

Etape 2 :
_souligner le vocabulaire des 5 sens, quels rôles dans ce texte ?
_Focalisez sur les 3 dernières strophes :
Quelles sont les deux idées mises en parallèle ? Pourquoi/Comment ? (étude d'exemples)

Dans les trois dernières strophes, Baudelaire fait coexister l'amour et la mort qui se complétent bien que ces deux idées semblent opposées. Le point commun se situe dans l'éphémère de ces deux réalités :
Eros (représentation mythologique de l'amour) et Thanatos (représentation mythique de la mort) forment une dualité qui symbolise la vie. Dans le texte, cela se traduit par trois strophes construites entièrement sur des figures d'opposition. La strophe 10 commence par représenter la charogne de façon hyperbolique grâce aux termes « ordure, infection », assortis de l'adjectif « horrible », qui insiste sur la répugnance de l'image. Associé à cela, le poète compare la même aimée dans une suite d'apostrophes élogieuses qui forme un portrait laudatif : étoile de mes yeux, soleil de ma nature... ». Ces exemples permettent de représenter la femme grâce à des périphrases amoureuses. Ce même schéma est reproduit par la suite dans les strophes 11 et 12, afin d'effectuer une prise de conscience pour l'interlocutrice.

Etape 3 :
Quels sont les objectifs de Baudelaire avec ce texte ?
Pourquoi peut-on parler de la description de la mort, vivante ?

Les objectifs de Baudelaire :
dénigrer/choquer → pour faire réagir
déclarer son amour → la séduire → faire face à la fuite du temps
_Tempus fugit <----> Carpe Diem
_Prise de conscience de notre propre finitude
_Humaisme la charogne avec les cinq sens et les attributs de vie.
_La charogne abrite elle-même une femme de vie et elle symbolise une continuité entre la vie et la mort. Baudelaire déclare qu'il aimera sa femme même après qu'elle soit « mangée de baiser ». Immortalité et pérenité du sentiment.

Séance 5 : Représentation picturale : Les Vanités, le memento mori.

Philippe de Champaigne, vanité ou Allégorie de la vie humaine (XII°S)
_la fleur → fâner
→ la beauté
→ la vie, la jeunesse
→ éphémère
→ douceur, fragilité

_le sablier → temps qui nous passe est donné
→ ce qu'on ne maîtrise pas
→ fin/début (aspect linéaire)
→ destin
Le noir en fond donne une atmosphère plus oppressante.

_**le crâne** → la mort
→ placé du centre / c'est la pièce maîtresse / l'élément clé

Hyperbole : figure de style qui montre l'éxagération.
Ex : « La liberté, c'est le bonheur, c'est la raison, c'est l'égalité, c'est la justice, (…), c'est votre sublime Constitution. »

Personnification : une figure de style qui consiste à attribuer des propriétés humaines à un animal ou à une chose inanimée (objet concret ou abstraction) que l'on fait vouloir, parler, agir, à qui l'on s'adresse.

Métaphore : figure de style qui consiste à utiliser un mot à la place d'un autre, sur la base de la ressemblance ou de l'opposition
Ex : « Le lac, divin miroir »

Périphrase : figure de style de substitution qui consiste à remplacer un mot par sa définition ou par une expression plus longue, mais équivalente. Autrement dit, elle consiste à dire par plusieurs mots ce que l'on pourrait exprimer par un seul. L'antonomase et l'adynaton sont des périphrases.
Ex : Antigone → la fille d'OEdipe

Oxymore : deux mots de sens contraires.
Ex : soleil noir

Pieter Clarz, Nature morte, violon et boule de cristal, 1628.

boule de cristal → avenir/reflet du peintre
montre → le temps, tous less rouages
violon → émotion, ouïe
crâne → mem
plume → écrire/encrier
verre renversé → comme le verre renversé
Noix brisée
Jarre → biblique vin/sang
clé
support en bois
partitions déchirées
livres
Représentation de l'art avec le violon, les partitions et la plume.

L'art dans l'art = mise en abîme
La table est en désordre.
Le mouvement va rappeler cette fuite de temps.

Charles Allain, Bilbert, All is Vanity, 1892.
Une femme devant un mirroir qui crée un reflet de la mort. Bus de la table termine le tableau. La mort est omniprésente dans ce tableau, idée d'éphèmère : ce que la femme va devenir.
Le noir et blanc fait apparaître des contrastes.
La bougie représente la fuite du temps.
Idée de projection de la femme (plus jeune et plus âgée).
Idée de superficiel, futile, artifices pour éloigner la mort de soi.
La vanité, l'orgueil, le mépus pour se confronter à la mort.

Gilbert Garcin, La vie, vue d'ensemble, 1995.
Le temps qui passe, il regarde les années de sa propre vie. C'est une auto-représentaiton de l'auteur. Il comtemple l'ensemble de sa vie en une seule fois.

LES VANITES

- **Définition :** genre pictural **allégorique** qui se développe à partir du XVIIème.
- Contexte historique difficile favorise la **réflexion sur la mort** le sens de la vie terrestre, l'espoir.
- Le sens est d'abord religieux. Référence à l'ancien testament : vanitas, vanitatum et omnia vanitas = tout est vanité, synonyme **de vide, illusion, mensonge.**
- C'est donc avant tout représenter **la fragilité de l'existence bumarine,** le peu d'importance des choses terrestre, matérielles, et la nécessité de l'au-delà.
- C'est une nature morte : tout est **symbolique.**

LES SYMBOLES

Symboles de la fragilité de la vie :
_le crâne ou memento mori. (voir fiche notion)
_des objets liés au temps : bougie, sablier, montre...
_Des objets fragiles : bulles, verres...
_Des choses périssables : fleurs, fruits...
_Objet en équilibre ou se brisant

Symboles de la vanité des choses terrestres.
_Objets symboliques du pouvoir (armes) et de richesse (orfèvre, argent, or et etc)
_instruments scientifiques

_Objet liés aux pratiques artistiques : musique, peinture, écriture etc.
_Objet figurant le hasard : des cartes...
_Objet représentant les plaisirs charvels fleurs
*fruits

Allégorie : représentation symbolique concrète d'une idée abtraite

Séance 7 : Jeu de séduction amoureuse ou simple jeu poétique ?
Pour chaque strophe, reformuler l'idér principale d'écrite.
_La description de Claudine
_L'amour de Claudine
_La vie et la mort
_

Une analyse stylistique c'est :
_les conjugaisons
_les figueres de style
(positif ou négatif) → les constructions syntaxiques (ponctuation, formation des phrases)
_étude des registres (tonalistes)
_types et formes de phrases
_constructions négatives, injonctives, etc.

Antithèse : 2 idées opposéees dans une même phrase.
Oxymore : 2 idées opposées côte à côte : « soleil noir ».
Antiphrase : FIGURE DE L'IRONIE : je dis le contraitre de ce que je pense.
Périphrase : je définis quelque chose.

Citation	Construction de l'exemple	Effet produits par l'exemple/que crée cet exemple/comment ?/Pourquoi ?...
Le ciel qui te fit blonde un jour te verra noire	Personnification	Opposition entr la lumière de la jeunesse (la bonleur et la nuit qui évoque la vieillesse
Tu mourras, et mes vers jamais ne périront	Comparaison Antithèse	Le poète compare la brièveté de la vie à l'immortalirté de l'art, il dit à Claudine que son pouvoir ne durera pas.
Et te survivre encore au-delà du tombeau ?	Hyperbole	Il ramène Claudine à la réalité, la jeunesse et la vie sont très courtes, elle n'en a pas pris conscience.
Ou mon esptrit ou ton visage	Antithèse Comparaison	Il oppose le matériel (la beauté) à l'esprit qui ne s'éteit pas et qui survie à l'homme. La preuve : nous étudions ce poème
Ton jeune teint perdra... inoire		
Claudine, tes, ton	Tutoitement et femme nommée	

Comme je languis... languiront		*volonté de prise de conscience/carpe diem
Tes grâces passeront		

Sans le nommer : « citré phocéenne », « créateur céleste », « soides animaux ».
Paradoxe : 2 idées qui vont contre la logisue et que l'on fait coexister : Eros et Thanatos.
Paradoxe = contre la norme/logique

Personnification : 4 possibilités :

1) **L'humanisation :** je donne des qualités humaines à ce qui n'en a pas.
2) **Réification :** je donne des qualités inanimées à ce qui est arrivé.
3) **Animalisation :** je donne des qualités animales.
4) **Socialisation ou divinasation :** je donne des qualités divines. Je hisse au rang supérieur.